

引言

欢迎你到纽约摄影学院来

摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。”事实的确如此。我们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嚓”一声——瞬间的艺术就诞生了！

甚至，不管相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。

然而，严肃的摄影爱好者会向往更高的水平——去探求摄影艺术的完美。而能紧紧抓住摄影者的正是照片本身——精美的印片，深邃的内涵，完美的构图和无尽的美学意境。它让你懂得什么样的只是好照片，什么样的才是真正的杰作。这是一个更高的境界，一个更难达到的境界——自然也会有丰厚无比的回报——这正是纽约摄影学院将要引你攀登的境界。

当然，我们永远不会失去对相机这个小东西的厚爱，因为它是摄影艺术不可分割的一部分，但是我们也知道，相机只是达到目的的一种手段，而

蒂那·李 摄
(Tina Lee)

照片才是我们的最终追求。

如果，你们立志勇攀高峰，我们纽约摄影学院的同仁们一定竭诚相助。这是我们的承诺。

你们即将学习的摄影函授课程是前所未有的最佳教材。

本教材的每一课和本学院的每一位同仁都只有一个目的，就是帮助你们走上成功之路，教给你们作为一个成功的职业摄影家或一流的业余摄影师所必备的一切技艺。

你已经向高水平挺进了：你进入本院就表明你决心提高摄影技艺，脱离“典型的业余水平”而跻身于高层次的严肃的业余和职业摄影师的行列。

我们希望你们能坚定决心——这一次，在多年的向往之后，终于要实现自己的理想了。

我们急切地等待着开课，你们也在跃跃欲试了。那就让我们马上开始吧！

纽约摄影学院热烈地欢迎你们！

欢迎你们为摄影艺术共创繁荣！

导师 唐·谢夫

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

第1课

摄影家的眼力

题图照片由纽约摄影学院学员 韦恩·安杰洛蒂(Wayne Angeloty)摄

我是一名摄影家

不久的将来，有一天，你会这样宣告：

不久的将来，总有一天，你会成为摄影大师中的佼佼者。

你会用摄影家独具的慧眼去审视这大千世界。

你会宣告：

我是一名摄影家。

不久的将来，总有一天，盲人也许会问你：

为什么你要当一名摄影家？

你将这样回答：

我要当一名摄影家，

因为它使我融入周围的世界。

我要当一名摄影家，

因为它使我得到心灵所需的甘露……

和餐桌上必备的面包。

我要当一名摄影家，

因为它使我有能力观察人间万象

并记录下人类的伟大成就……

我见过那自由的大地……

图 1.1 伊夫·阿诺德(Eve Arnold) 摄

.....和勇士的家园。

图 1.2 纽约摄影学院学员 罗伯特 L. 斯普拉特(Robert L. Sparrt) 摄

我也见过生命喜降人间……

图 1.3 纽约摄影学院学员 金伯力·斯莱文(Kimberly Slevin) 摄

……和撒手人寰。

图 1.4 纽约摄影学院学员 唐纳德 C. 米勒(Donald C. Miller) 摄

我见过邻人穿街而过……

图 1.5 纽约摄影学院学员 斯坦立 K. 戈因斯(Stanley K. Goins) 摄

.....和走遍全球。

图 1.6 纽约摄影学院学员 瑟奇 E. 莱邦 (Serge E. Lebon) 摄

我也曾记录过建设者的巨掌……

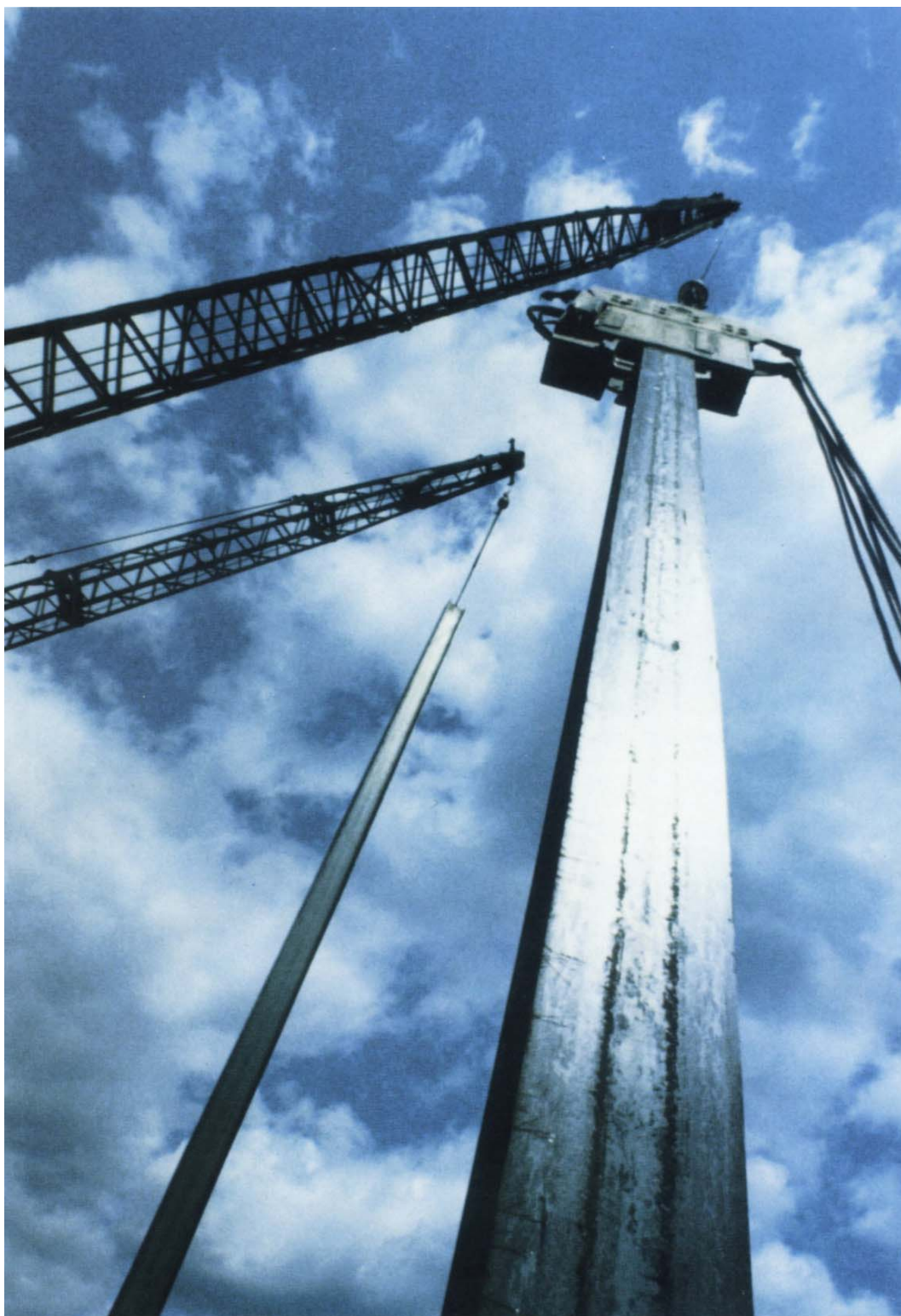

图 1.7 纽约摄影学院学员 彼得 P. 霍克西马 (Peter P. Hoeksema) 摄

.....和破坏者的魔爪。

图 1.80 纽约摄影学院学员 约翰·鲍而(John Power) 摄

我曾拍下欢乐的笑颜……

图 1.9 纽约摄影学院学员 詹姆斯 W. 梅特卡夫 (James W. Metcalf) 摄

... ..和辛酸的泪滴。

图 1.10 康斯坦丁·马诺斯(Constantine Manos) 摄

我也曾摄下纯真的自然……

图 1.11 勒内·伯里(Rene Burri) 摄

...和世故的人生。

我曾拍过美艳的人体……

图 1.13 纽约摄影学院学员 厄尔·米勒(Earl Miller) 摄

.....和纯净的心灵。

图 1.14 布特·格林(Bute Glinn) 摄

我也曾拍过人们辛勤的劳作……

图 1.15 纽约摄影学院学员 里吉·德菲(Reggie Defigh) 摄

... ..和轻松的娱乐。

图 1.16 丹尼斯·斯托克(Dennis Stock) 摄

我拍摄过大自然的雄伟壮丽……

图 1.17 利萨·斯特朗—艾弗豪泽(Lisa Strong-Aifhauser) 摄

……和人类的鬼斧神工。

图 1.18 纽约摄影学院学员 萨希尔·梅汉德录(Sushil Mehandru) 摄

我也曾摄下花团锦簇之景……

图 1.19 纽约摄影学院学员 沙伦·古默罗夫(Sharon Gumerove) 摄

.....和豪情奔放之人

图 1.20 纽约摄影学院学员 卢伊兹·里贝罗 (Luiz Ribeiro) 摄

啊!这一切——我眼中的世界，
尽在我的记录之中。
啊!我是一名摄影家!

现在开始讲课……

在我们纽约摄影学院的同仁看来,你们刚刚读过的那首小诗,刻画出了一位摄影家的心路历程。我们深信,随着学习的深入,不久的将来也将成为你们的心声。

不论你们的目的是仅仅提高业余爱好的技艺,或者进一步成为一个赖以谋生的摄影家,不论你是用傻瓜相机还是用高级的单反相机,也许你还想精通电视摄影,无论出于哪种目的,要作一个成功的摄影家,你必需知道如何才能拍出美好的影像和美妙的画面。

你必须知道怎样去拍摄非同寻常的照片。这种照片使你自豪地展示给家人或同事;在摄影大赛中获得奖项这种照片能赢得买主能人选报纸杂志,甚至能上电视镜头。

1. 1 摄影家的眼力

在书籍杂志上你看到的美妙照片或许已经成百上千。或许你也像大多数人那样向往着:

“但愿我也能拍出那种水平的照片!”然而只是观赏别人的照片实际上无助于你拍出自己的好作品来。

原因何在呢?因为你并不懂得该寻求什么。当你看到一幅美妙的照片,就觉得它的确很美。然而你说不出它为什么美,你也说不出作者是怎样把它创作出来的。也许书籍杂志会写明作者使用的是什么相机,什么镜头,或许甚至告诉你光圈和胶片。然而这些都是技术细节,并不能帮你拍出佳作来,正像一个人尽管知道达·芬奇用的是什么颜料和画笔,却画不出像《蒙娜丽莎》那样的名画一样。

这里面的一个重要因素就是需要知道应当追求什么。而这一点正是我们这本教材即将教给你们的。所以在讲课伊始我们就要先告诉你们一些简明的指导原则,并通过教材上的精美照片讲解追求什么的问题。

在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中,

你会培养出自己的一种意识,懂得在周围世界中该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的“摄影家的眼力”。

现在就让我们开始培养你作为摄影家的眼力吧。我们先回顾一下你刚看过的几张照片,再运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。

“追求什么”的基本原则

在讨论这些照片时,我们现在只集中讨论三条基本原则。

1. 一幅好照片要有一个鲜明的主题(有时也称之为题材)。或是表现一个人,或是表现一事物,甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确,毫不含糊,使任何观赏者一眼就能看得出来。

2. 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体,换句话说,使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。

3. 一幅好照片必须画面简洁,只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容,而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。

只要根据这三条基本原则开始思考,你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界。从而用全新的方式捕捉画面。你会开始运用摄影家的眼力通过取景器去观察世界!

这里所讲的各项基本原则,是你赖以进步成长为一个摄影家的基础。所以,我们要逐项加以详细探讨……

1. 2 好照片要有主题

这幅照片确实很简单，但却有其动人之处，为什么？

原因之一是这位削苹果的妇女的姿态。她看着我们，目光温和而开朗。

原因之二是她周围的环境：她周围的景物能说明她是什么样的人和她一向是怎样生活的。

原因之三是她周围的气氛：大树、空气和阳光都有力地强调了她所做的事情都是非常平凡的。

好照片起码要显示出主题是什么——我们称之为第一原则——并且确保让观赏者也能一目了然。这是你拍每幅照片时必须树立的一个基本目标。

对于真正的杰作要有进一步的要求。它不仅要有明确的一般性的主题，还要能表现普遍性的主题。这个目标虽然难达到，但正是这一点使杰作区别于佳作。最起码你应该在每次拍摄时都有一个鲜明的主题，以争取成为佳作。一旦你发现自己拍到一幅能表现普遍性主题的杰作时，就不会感到意外了。这幅削苹果的老妇人照片正是这样一幅作品。

这张照片里的所有因素综合起来表现了一个普遍性的主题。这不只是一个正在削苹果的妇女，她代表着所有这一类型的妇女——她们勤劳、朴素、踏实、坚强、善良、健壮。这简直是美国人理想中的典型的母亲。

你曾经拍过多少这样的妇女？——也许拍过你母亲、艾丽丝姑妈或者你的邻居。有多少照片在表现普遍性主题上如此成功？如果并不多——或者干脆一张也没有，那就要问问你自己为什么了。是不是你从心底里就认为她们并不是什么地道的模特儿？是不是你觉得一幅漂亮的照片有像克里斯蒂·布林肯或者索菲娅·罗兰那样漂亮的模特儿才能拍得出来？或者由于你对拍摄对象太熟悉了，所以只把她看作是个具体的简爱·史密斯或玛丽·琼斯，而不是“妇女”、“母亲”或“少女”？或许你认为她从来没有过像特技跳伞之类的壮举，也不曾竞选过政府要职？或者你认为“我怎能将一个削苹果的妇女拍成令人感兴趣的图片呢？”

本照片的摄影者伊夫·阿诺德却认识到这个场景所具有的特质——普遍性的主题，于是她按下了快门。

这位妇女是她的母亲？姐妹？还是她的邻居？对此我们并不知情，也并不关心。而这位妇女现在已经属于全世界了。我们每个人，只要看到她，就能了解了她的某些经历，就触动了我们自己的生活——这就是普遍性。

在这部教材中，我们准备培养训练你的摄影技艺。我们将竭力引导你学会摄影技术与器材方面的每一项重要内容。在你学会了所有的“怎么办”之后，就能正确地拍摄每一幅照片，并制做出精美的作品来。但是我们更要在你学习的过程中，培养你观察、发现、选取你周围世界各种主题的能力。这本教材为你提供了很多精美的作品，我们将用心培养你们去提出问题：“该作品的主题是什么？”“从中可以获得什么样的普遍性寓意？”“能表现该寓意的又是什么？”

不要指望看了不多几幅作品就茅塞顿开，恍然大悟。“啊！我明白了，这就是普遍性奥秘之所在！”不，这是不可能的。

不过，当你随着本教材循序渐进，你就会慢慢地、逐步地，日积月累地，但却实实在在地发现你不仅能从教材上的作品中，还能透过你自己的相机取景器找到普遍性的主题，并把它表现在你的作品里。这需要时间。

有许多人虽然是专业摄影师，但在多年的商业摄影之后，仍然没有获得这种意识。有许多人是专拍儿童的摄影家，在拍摄——甚至售出了数百幅小占米·史密斯和小利萨·约翰逊等人的照片之后，却没有捕捉到“童年”，“天真”或“青春”。有许多婚纱摄影师，在拍摄——甚至售出了数百幅“泰勒的婚礼”或婚证处的婚礼之后，却永远没有捕捉到“爱”、“情”、“人生”或“幸福”。

当然，我们要教给你们这类摄影师赖以谋生的摄影技术。但是我们更要训练你们走向更高层次去捕捉具有普遍意义的主题。因为这一点才是能在业余摄影比赛中获奖和成为一流的专业摄影师所必须具备的素质。

从一定意义上说，本教材中所讲的所有基本原则和一切技巧综合起来都是为了强化这样一个目标：使你有能力去最有力地表现每幅照片的主题——带普遍性的寓意，就像伊夫·阿诺德拍摄的那幅

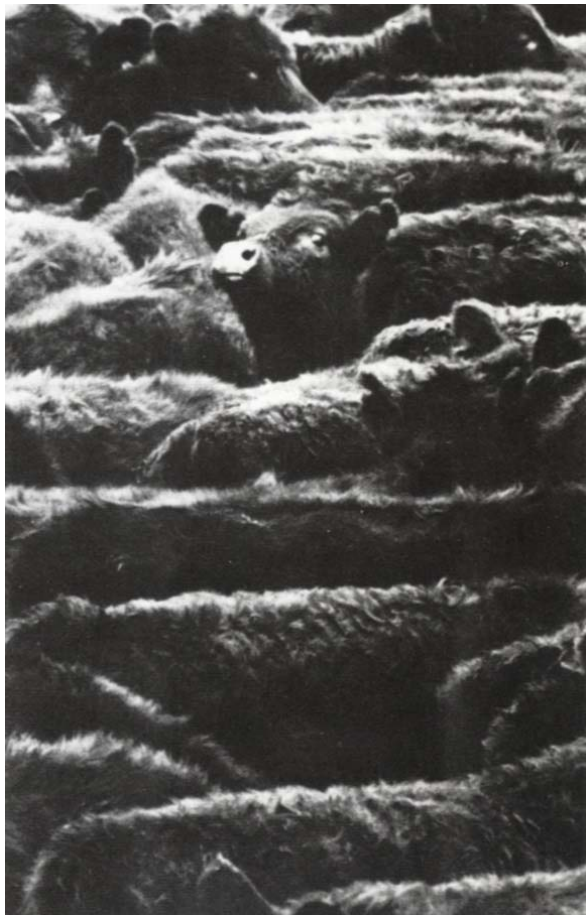
照片。

所以，不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一个问题：

第一、这张照片我要表现的主题是什么？

1.3 一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体

通常，为了表现主题，一幅作品中要有一个主要的趣味中心。这个被摄主体可能是一个人，一件东西或者一群人或一组事物。在勒内·伯里拍的这幅照片里，趣味中心显然是那头仰着头的小牛犊。画面上虽然能看到很多牛犊，然而注意力全集中在这头小牛身上。这是为什么呢？因为这里没有任何东西能分散你对这头小牛的注意力。别的牛几乎都是一模一样的。唯有这头小牛显得特别突。

这幅作品的主题是什么呢？它可能有很多不同

的寓意——这完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年。一幅成功的照片对于观赏者来说，也是仁者见仁，智者见智。换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。

你是怎么看的呢？这头小牛表现的是“个性”、“纯真”、还是“好奇心”？不论你怎样理解，主题就来自这一瞬间集中在这头小牛身上的不可转移的注意力。

在拍这幅照片的时候，伯里一直耐心地等待着合适的瞬间，眼睛紧盯着牛群，大脑不停地发出这样的信息：“不行，还不行……等等……再等等……继续观察……沉住气……”终于，理想的瞬间出现了。一头小牛，天真而好奇地把脸转向了镜头。手指伸向快门，大脑发出了指令：“快拍！”这个时机抓得恰到好处，快门一开，永远记录下了这个难忘的影像。

伊夫·阿诺德是把注意力集中到主要拍摄对象——削苹果的妇女身上的。她让这位妇女坐在正前方，几乎是画面中心的位置上，目光直视镜头。正因为她位居前方正中，而且目光直逼我们，使我们别无选择，一看这幅照片，就一定会首先看到她，我们的一切注意力都被集中在她的身上。

那么，在你的作品里，怎样做才能把注意力吸引到被摄主体身上呢？方法是不胜枚举的。在本教材的学习过程中你会全部掌握。譬如说，怎样安排被摄主体在画面中的位置，怎样布光，怎样运用快门和光圈，如何使用滤光片。而且假如你自己动手在暗室中制作的话，又该如何冲洗、剪裁和印放等。

以上种种摄影技术是专业摄影家按自己的意图在所拍的每一幅照片上为吸引观众注意力所惯用的一些行业诀窍。在奉教材中你也将学会如何把所有这些诀窍运用到你的作品中去。

到现在，你要是再去拍照时，就该在任何时候都要向自己提出两个问题了：

第一、这张照片我要表现的主题是什么？

第二、我怎样把注意力集中到被摄主体上，又如何把观赏者的视线引过来？

1. 4 好照片画面要简洁

对于这张动人照片的主题不会产生任何误解。哪怕你并不知道这位妇女的尊姓大名,也并不确知她的背景,你还是能理解它的主题:一位尊贵的女性的难以抑制的悲痛。如果我们知道她是一位阵亡战士的母亲,照片是在覆盖着国旗的棺材即将下葬时拍摄的,这也只不过强化了我们主题的理解而已。而这张照片的魅力就在于我们并不知道这些事实,全凭照片本身说明问题。

马诺斯是怎样如此强化了主题的呢?他当时正参加这个悲戚的葬礼。但是他克制着自己的感情,并没有见什么就拍什么,他几乎做到了无动于衷。他环顾四周,自问道:“这个场面说明什么……”

“这里的主要情绪是什么?”当然是悲痛。他的周围是数百名啜泣的人。他本来可以站在后边拍摄墓穴边上的悲伤的送葬人群。但是悲痛的表情在哪里更能令人心碎呢?是在成百人的脸上,还是仅仅在一个人的脸上?悲痛是一种高度的个人感情,所以,

马诺斯选择了简洁。他不去拍那数百张面孔,只拍一张面孔。舍掉不重要的内容,只聚焦于这张表现母亲的最纯洁、最痛楚、最具个人情感的悲痛的面孔,结果就拍出了这张触动心灵的杰作,把悲痛的感情表现得淋漓尽致。每当你透过取景器观察,并在按下快门之前,总要问问你自己:“我是不是把注意力集中到被摄主体身上了?是否瞄准了这个场景中的关键要素?分散注意力的东西都排除了吗?不必要的内容都舍去了吗?我是否把画面简化到了最佳程度?”在解决了这些问题之后,再按下快门!

在“牛犊”这张照片中,伯里是怎样简化画面的呢?请你再仔细看看这幅作品。没有任何分散注意力的东西。没有看到别的牛犊在抬头看着你,看不到半点牛栏,也看不到牧人的长筒靴。画面中的每样东西都为了烘托主题。你见到的只有牛群中心的一头小牛的面庞,而这个牛群却大得一直挤到画面之外四面八方。画面简洁到了极点。

再看伊夫·阿诺德的那幅“削苹果的妇女”吧。它的画面是否简洁呢?背景上有树又有房子。如果伊夫·阿诺德为了简化画面,把它们都去掉行吗?我们认为不行,理由如下。

所谓简化就是要去掉那些分散注意力、削弱主题的因素。这并不意味着把背景上的东西统统去掉。如果周围环境有利于表现主题,它们就是必不可少的,不能去掉。在这幅照片里,树和房子恰恰有利于说明这位善良老人的生活世界。这个环境有利于我们对她的了解。所以,不但是恰当的,而且是必不可少的,必须拍摄进去。

你可以做个试验:拿几张白纸放在老人影像的周围,把背景都遮住。这张照片还能那么动人吗?我们认为不行。

作者在简化画面方面是不是也做了些努力呢?是的,的确做了。她去掉了分散注意力的每件东西,诸如背景上的无关人员、电线杆电线、一辆汽车的尾部、垃圾桶或一只破椅子以及一切可能削弱主题的家什杂物。

那么现在这个画面简洁明了吗?答案是肯定的。但这决非偶然,而是作者周密安排,精心简化的结果。她仔细地安排了被摄主体和相机的位置,从取景器里看去,保证了画面的简洁流畅。

于是，在你按下快门之前，就有三个问题值得考虑了：

- 第一、 这幅照片我要表现的主题是什么？
- 第二、 我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，又如何把观赏者的视线吸引过来？
- 第三、 画面简洁了吗？是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西？是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一项内容？

以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。

1. 5 对三项基本原则的运用

在下面的几页中，我们选出了前面刊登过的五张照片。仔细研究一下，然后对照三项基本原则的问题，一一地填入你的答案。

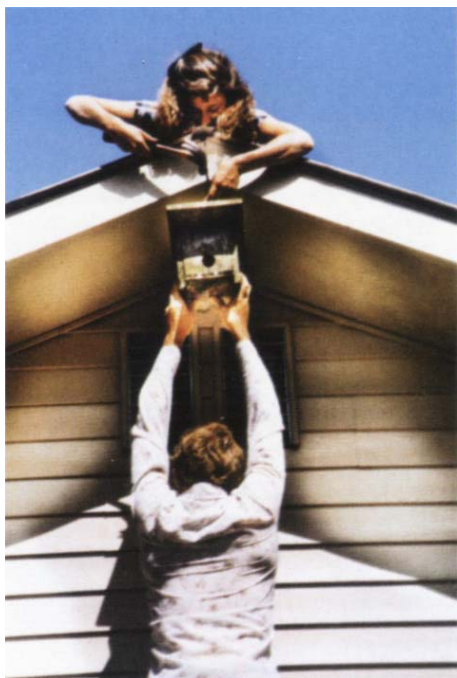
1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？
3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？

1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？
3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？

1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？
3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？

1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？
3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？

1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？
3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？

图 1.21 纽约摄影学院院长 查克·德莱尼(Chuck Delaney) 摄

1.6 找出最好的一张

最近,院长查克·德莱尼被菲律宾旅行社指派去菲律宾执行任务。他拍回来几千张照片,其中有几张被选用在宣传小册子中。

本页刊登的是一卷 35 毫米胶片中的部分印片。拍摄内容是吕宋岛北部产稻区内仍过着原始生活的一个古老的埃富高族部落,族人正在跳着迎宾舞。如果你有放大镜,可用来仔细观察每幅作品并向自己提出一个问题“如果我是这本小册子的美术编辑,在这些埃富高族人的迎宾舞照片中,我会选中哪一张呢?”

下面一页上的照片(图 1.22)就是被美术编辑选中刊出的一张原照。你看完那张照片后,再回过头来和印片中的其他照片相比较。现在你再问问自己:“美术编辑为什么单选这一张,而不选其他照片?我会选中别的某张照片吗?”

在回答这些问题的时候,请运用我们刚学过的三项基本原则:

1. 本照片的主题是什么?它表达的普遍性意义是什么?
2. 作者是怎样把注意力引向被摄主体的?
3. 为了简化画面,作者是如何进行取舍的?

图 1.22 纽约摄影学院院长 查克·德莱尼 摄

1.7 观察你周围的世界

你可能在想：我怎样才能周围的平凡事物中寻找具有普遍意义的主题呢？

是的，在菲律宾拍到这样动人的照片比在你自家后院里要容易得多。但是，当你学习了本教材之后，你将会在我们周围的日常生活中看到很多很多美丽动人的影像，不论在大都市、小城镇、郊区或田野上，比比皆是。

如果你去日本京都，你的相机会难得离开眼睛。每时每刻你都会发现无数的动人影像。但要牢记：一个日本旅游者在参观你的家乡时也会发现成千上万个动人的画面。他之所以能在你的世界里“看到”那么多画面，原因就是因为你世界对他来说是新奇的——他观察时使用的是完全不同的眼光。所以，对你也是一样，你必须用全新的方式重新观察你周围的一切。

问题是我们对自己的家人、朋友或邻居太熟悉了，所以就不再观察了，就像 20 元美钞上的那张

面孔一样。我们成千上万次地看到它，但却不知道他是谁？

我们看得太多了，所以就视而不见了。

你应该开始用京都旅游者那种新奇感和陌生感重新去进行观察。这样你就会看见你周围的世界——你的居室，你的家园，街道、工作场所，学校、家人、朋友、邻居、同事、同学等等，就像京都来客观察他们一样——把他们当作拍摄主体来观察。

于是，我们可以说，即使你从本课程中没有学到别的什么东西，至少该学到这么一点你想像中的最美妙的画面就存在于你当前所在位置周围 1 英里的范围之内。

在学习本教材的过程中，甚至在学完以后，我们都会帮助你发现并捕捉那些最美妙的照片。

（姜 雯 译）

图 1.23